

El Caballero de Olmedo.

1. Argumento.

Don Alonso, noble caballero de Olmedo, se ha enamorado en la feria de Medina de la hermosa doña Inés y por medio de la vieja Fabia logra comunicarle su amor. Cuando acude a casa de la joven encuentra a don Rodrigo y don Fernando enamorados de doña Inés y doña Leonor, su hermana. Riñen. Al día siguiente las piden en matrimonio y el padre accede.

Doña Inés para esquivar el casamiento con don Rodrigo, ya que está enamorada de don Alonso, finge que quiere ser monja.

En esto el rey don Juan llega a Medina y se organizan grandes festejos en su honor. En ellos se luce don Alonso quien salva a su rival de una muerte segura. Esto aumenta el odio de don Rodrigo. Terminadas las fiestas don Alonso se despide de doña Inés y se dirige a Olmedo. Lo acompaña un triste pensamiento. En el camino oye cantar un a famosa copla con la que Fabia quiere advertirle el peligro. No hace caso. Sigue su camino y es asesinado por los criados de los frustrados pretendientes. Tello, su criado, lo encuentra moribundo. Regresa a Medina donde pide justicia al rey que ordena la ejecución de los instigadores del crimen.

2. Fuentes:

La comedia de Lope se basa en un hecho real que aparece relatado en varias obras del Siglo XVII y todavía presente en la tradición oral de Medina y de Olmedo.

El hecho había ocurrido en 1512 pero Lope lleva la acción a la época de Juan II (Siglo XV) y motivó los famosos versos:

Que de noche lo mataron

Al caballero,

la gala de Medina,

la flor de Olmedo.

Sombras le avisaron

que no saliese,

y le aconsejaron

que no se fuese

el caballero,

la gala de Medina,

la flor de Olmedo.

El tema y la canción de Caballero de Olmedo debieron ser muy populares en los siglos XVI y XVII ya que el célebre músico Antonio de Cabezón (1510–1565) le puso música.

4. Análisis de los personajes:

Don Alonso, el caballero de Olmedo.

Poseía todos los rasgos que la poesía española del siglo XVI atribuía a los hombres de su rango: nobleza, generosidad, valor, gentileza. Capaz de enamorarse profundamente. Una honda tristeza se descubre en todas sus palabras; una sensación de fatalidad lo acompaña siempre.

Fabia.

Se advierte en este personaje la influencia de la Celstina. Actúa como tal: consigue relacionar a los enamorados. Como su antecesora literaria es hábil, ingeniosa, astuta para salir de situaciones comprometidas; hace conjuros e invoca al diablo.

Tello.

Es el criado de don Alonso. Es el papel del gracioso tan típico del teatro español.

Protagoniza momentos divertidos pero sabe asumir sus obligaciones y no titubea en pedir la justicia del rey cuando su amo es asesinado.

Doña Inés.

Es la bella enamorada, ejemplo de conducta, virtuosa.

Es el retrato idealizado de una mujer noble.

Don Rodrigo.

Es el mayor enemigo de don Alonso. Está enamorado de Inés y no puede soportar que ella no se case con él y lo prefiera al caballero de Olmedo.

Es envidioso, egoísta, vengativo y asesino, ya que es el autor de la muerte de don Alonso. Su final no es feliz ya que termina enjuiciado y odiado por todos por el delito que cometió.

Los demás personajes son los corrientes en las comedias españolas: el padre, la hermana, los criados, los traidores, don Fernando; apenas están dibujados.

El rey don Juan es el que hace justicia.

6.

a. Rasgo mímico y teatral.

La vitalidad de estos personajes, sobre todo de don Alonso, confirma este rasgo. Existen diversas escenas con paisajes diferentes en los cuales los personajes se mueven con tal libertad como si fuera real, así como los festejos donde participa don Alonso, los episodios en la casa de Inés, la muerte del Caballero.

b. Rasgo Nacional.

Conciencia monárquica. Aunque la figura del rey de Castilla Juan II (1404–1454) aparece en forma esporádica, muestra como el pueblo lo agasajaba por los grandes festejos que se hacen en su honor y como su palabra es ley.

c. Rasgo histórico.

El argumento de la obra está inspirado en un episodio que realmente sucedió.

d. Rasgo idealista.

Pasión del amor. El amor mueve la conducta del personaje principal.

e. Rasgo heroico.

Don Alonso es el prototipo del caballero español.

8. Apreciación personal.

Para poder explicar mejor mi apreciación hacia estas dos obras me referiré primero a cada una de ellas por separado.

Empezaré por El Caballero de Olmedo:

Realmente disfruté de la lectura de esta obra. Sus personajes, la forma en que se desarrolla, el romance entre don Alonso y doña Inés, la maldad de don Rodrigo, la astucia de Fabia y Tello y la muerte trágica del Caballero son los elementos que hacen, en mi opinión, a esta obra tan interesante y de entretenida lectura.

Me maravilló cómo Lope de Vega pudo inspirarse para realizar el Caballero de Olmedo en un hecho real, transmitiendo un mensaje mucho más profundo que el de relatar lo que él imaginó como la vida de este sujeto asesinado en sus tiempos. Este mensaje al que me refiero es el del gran drama del Hombre, su principal destino: el Amor y la Muerte, que de alguna manera son los verdaderos protagonistas de esta historia. Todo ser humano está destinado a esto y no puede evitarlo, como así, a pesar de ser avisado, el caballero no pudo escapar de los traidores que terminaron con su vida.

También creo preciso destacar la evolución del amor de doña Inés y don Alonso, que da a esta obra un rasgo de vitalidad y realidad.

Aunque La Vida es Sueño no la disfruté tanto como la recién caracterizada obra de Lope de Vega, considero a esta segunda obra, escrita por Calderón de la Barca, como excelente y digna de ser leída en estos tiempos, ya que a pesar de su antigüedad, el mensaje que rescato de esta es también contemporáneo.

Lo primero que me llamó la atención y me conmovió fue el sufrimiento de Segismundo al permanecer toda su vida encerrado como un prisionero, el cual es perfectamente bien transmitido en los excelentes versos que el autor con verdadero talento ha sabido realizar.

Al igual que el caballero de Olmedo, el mensaje transmitido en esta obra va más allá de las relaciones entre los personajes y las situaciones que estos atraviesan por pertenecer a esa época. El mensaje, lo que Calderón de la Barca intenta transmitir, y como continuación del tema tratado en la apreciación de la obra anterior, es también el del destino del Hombre. Pero no el destino de todos los hombres, sino el de cada ser humano en particular. En este sentido nuestro destino no está escrito, si así lo fuera el Hombre no sería libre. Y con respecto a esta libertad aparece un segundo mensaje y es el de no abusar de nuestra libertad privando a los demás de la propia, así como lo hizo el rey Basilio encerrando a su hijo por creer que su destino ya era sabido.

Así es como, a pesar de sus diferencias a simple vista, creo que ambas obras se complementan en con sus respectivos mensajes: todos los Hombres están destinados a amar y a morir, pero a su vez, sin evitar esto, cada uno es libre de lo que realiza a través de su vida, de los caminos que toma, de las elecciones que realiza y de la manera que intenta buscar su lugar en este mundo sin dejar de amar y sabiendo que todo terminará algún día, aunque solo terrenalmente, porque este es solo un camino hacia otra vida mejor y eterna.

3. Temas principales y secundarios

Tema Principal:

Se entrelazan los tres temas principales de tal manera que no podemos decir cual tiene prioridad. El amor, la traición, y la muerte. Uno lleva al otro.

Aunque podría decirse que el de la muerte es el que aparece con mayor fuerza. Presagios, sueños, voces anticipan el funesto desenlace.

Temas secundarios:

El rey como representante máximo de la justicia. Cuando se reclama no titubea y ordena la ejecución de los culpables.

7.

Observamos semejanzas y diferencias:

- Las semejanzas provienen de que en ellas se respetan las características de la comedia española de los siglos XVI y XVII.
- División en tres actos o jornadas.
- Uso del verso.
- Fuerte sentido religioso.
- Presencia de muchos personajes propios del teatro español como el del gracioso; donde superponen lo trágico y lo cómico. En estas dos obras: Tello Y Clarín.
- Tema del honor: Aunque no se trate especialmente en El caballero de Olmedo está presente en la conducta de los personajes.

Las diferencias están en los temas y en algunos otros aspectos:

El caballero de Olmedo está bien localizado en el tiempo y en el espacio.

- Época: Primera mitad del siglo XVI, reinado de Juan II (1504–1554)
- Lugar: Castilla a la que pertenecen Medina y Olmedo.
- Costumbres y modas de es época y lugar: ferias, torneos.

La vida es sueño

- Época: imprecisa
- Lugar: una desdibujada Polonia.
- En cuanto a los temas también hay diferencias: una triste historia de amor, la muerte como una presencia constante por un lado y por otro una trama que gira alrededor de un tema filosófico que preocupaba a la cristiandad del siglo XVII y cuyo desenlace concuerda con los principales católicos.